

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Bellas Artes
Seminario Optativo de Comunicación Visual
Nivel 1 y Nivel 2
A cargo de DCV Bea Ramacciotti
2018

Condiciones: Seminario optativo para alumnos avanzados de las licenciaturas de Diseño Multimedial, Artes Audiovisuales y Artes Plásticas (Para AP: Materias correlativas 731-734, se requiere conocimiento de algún programa de edición como Adobe Illustrator, Corel o Photoshop). No son niveles correlativos, se puede optar por uno u otro seminario.
Cursada: miércoles de 12 a 14 hs. Aula 40.

Fundamentación

El campo de la producción multimedial, audiovisual y de las artes plásticas, como hecho estético y comunicacional, se encuentra totalmente atravesado por la visualidad, que constituye el soporte preferente de la comunicación. Los saberes que se pueden aportar desde la disciplina del diseño en comunicación visual son determinantes en el momento de la producción del proyecto.

Este seminario, se basa en dos ejes que se entrelazan permanentemente. Por un lado, intentará abordar el estudio de las imágenes que se nos presentan y que manipulamos en la vida cotidiana, para analizarlas desde una perspectiva cultural, como un proceso centrado en la construcción de la subjetividad. Lo importante no es tanto develar el significado de las imágenes, sino develar las complicidades entre el poder y las imágenes al verlas como conformadoras de actitudes, creencias y valores. Tratará entonces, de desnaturalizar la mirada. Por ello apuntará a descubrir aquellas representaciones con valor colonizante, desmantelar sus significaciones y ponerlas en relación a la creación de identidades, en el intento de construir una soberanía visual.

Por otro lado, con el propósito de aportar a la optimización en una producción artística o comunicacional, ya sea de tipo multimedial, audiovisual, plástica o performativa, y en la búsqueda de la construcción de sentido, se abordarán aspectos pertinentes al diseño en comunicación visual. La función del mensaje en relación al receptor y su contexto, el concepto de identidad visual y sistematización, la relación texto-imagen, el uso de la tipografía como texto y como imagen, el color como significante, el manejo y jerarquización de la información respecto de la legibilidad.

Objetivo general

Aportar a la optimización de una producción de tipo multimedial, audiovisual, o plástica desde la problemática de la comunicación visual.

Objetivos específicos

- Abordar aspectos específicos de la comunicación visual y del diseño gráfico de la información en relación a la visualización de una producción artística.
- Desarrollar una mirada crítica sobre la representación visual en la construcción de identidad, desde un punto de vista comunicacional ampliado.
- Contribuir a la formación de un profesional y un ciudadano reflexivo.

Contenidos de los ejes

Eje 1 - Soberanía visual

La Identidad: La representación visual y el mensaje en la construcción de identidades. Análisis de productos de la industria cultural, eventos culturales, festejos patrios.

La mirada: construcción social de la mirada. Contenido cultural, político y ético de las imágenes visuales. Construcción de la mirada desde la Antropología visual, cine, fotografía y postales etonográficas, etnobiografías.

Eje 2 – Comunicación visual

La tipografía: las familias y sus variables, los límites de legibilidad. Sintaxis y semántica de los signos. La función de la tipografía como texto y como imagen.

La imagen: la selección como toma de partido y recurso comunicacional.

El color: el como recurso comunicacional.

La información: Relación texto-imagen en la configuración de sentido. Diseño de la información. Texto, paratexto e imagen. Uso del campo gráfico. Diagramación, jerarquización, lecturabilidad, legibilidad. Infografías y cronografías.

El Sistema: Recursos en la conformación de un sistema de identidad visual. Rasgos estables, alternativos y libres.

NIVEL 1

Dentro de los contenidos enunciados en los ejes, el nivel 1 hace especial hincapié en el conocimiento y uso de la tipografía como imagen y como texto, relacionándola con la construcción del mensaje y sus funciones.

NIVEL 2

Dentro de los contenidos enunciados en los ejes, el nivel 2 hace especial hincapié en la temática de los sistemas visuales de identidad. Cómo generar identidad a través de los recursos visuales y cómo crear sistemas gráficos. La tipografía se tomará en relación al manejo de la información, siempre relacionándola con la construcción del mensaje y sus funciones.

Propuesta pedagógica

El seminario intentará otorgar al alumno un equipamiento analítico para reflexionar sobre las representaciones visuales y a la vez un equipamiento práctico de recursos de diseño gráfico para la comunicación. Los dos ejes temáticos constitutivos del seminario, no se presentarán en un recorrido lineal sino que se entrecruzarán permanentemente a lo largo de esta experiencia, que pensada como una práctica descolonizante, tendrá como objetivo que el alumno, en la apropiación de saberes, logre ser además de un profesional reflexivo, un mejor ciudadano y una mejor persona.

Los encuentros adoptarán la modalidad de seminario-taller combinando exposiciones teóricas audiovisuales y producciones que podrán ser tanto proyectuales como de relevamiento y análisis crítico. Algunas producciones serán de carácter individual y otros en grupos, preferentemente interdisciplinarios, dado el carácter del seminario. Se utilizará la modalidad de aprendizaje colaborativo.

La evaluación será de carácter cualitativa y continua, valorando no solo la calidad de las producciones, sino todo el proceso hecho por alumno, su participación en clase, las relación de las lecturas realizadas con sus producciones, el funcionamiento en el grupo y su grado de involucramiento en la temática.

Bibliografía

Eje 1:

Ardevol, E. (1998). Por una antropología de la mirada: etnografía, representación y construcción de datos audiovisuales. *Revista de Dialectología y Tradiciones Populares del CSIC*. Madrid.

Barthes, R. (1986). *Lo obvio y lo obtuso*. Imágenes, gestos, voces. Paidós comunicación. Barcelona.

Berger, J. (1972). *Modos de ver*.

Brisset, D. (1999). *Acerca de la fotografía etnográfica*. *Gazeta de Antropología*. Nº 15.

Dussell y Gutierrez (2006) compiladoras. *Educación la mirada*. Políticas y pedagogía de la imagen. Capítulo 19. Buenos Aires: Manantial

Gubern, R. (1987). *La mirada opulenta*. Exploración de la iconósfera contemporánea. Capítulo 2. Barcelona: Gustavo Gili.

Kossoy, B. (2001). *Fotografía e Historia*. Capítulo 5. Buenos Aires: Biblioteca de la Mirada.

Masotta, C. (2002-2003). Almas Robadas. *Exotismo y Ambigüedad en las postales etnográficas argentinas*. Cuadernos del INAPL. Volumen 19.

Perec, G. (1999) *Especies de espacios*. Barcelona, Montesinos.

Prelorán, J. (1987). Conceptos éticos y estéticos en cine etnográfico. En, *El Cine Documental Etnobiográfico de Jorge Prelorán*. Compilación Juan José Rossi. Buenos Aires: Búsqueda.

Sontag, S. (2005). *Sobre la Fotografía*. Capítulo 1. Buenos Aires: Alfaguara.

Eje 2:

Alvarado, M. (2006). *Paratexto*. Buenos Aires: Eudeba.

Carpintero, C. (2009). *Dictadura del Diseño, notas para alumnos molestos*. Buenos Aires, Wolkowicz

Carpintero, C. (2012). *La tipografía como complejo de placer*. Buenos Aires, Wolkowicz Editores.

Chaves, N. Pequeña teoría del cartel. *Revista tipográfica*, 7,8 y 9.

De Santo, E. (2015) Antecedentes del concepto de encuadre. En, *¿Cómo se expresa lo indecible? Hacia una operatoria teórico-ensayística del arte*.

Guerrini, S. (2017). Los poderes del diseño. La construcción de imágenes y marcas. Buenos Aires, Trama.

Gravier, M.G. (2006). Diseño tipográfico, claves para una traducción sin traición. Revista *Páginas de guarda*

Gonzalo y Alarcón Vital (1993) Manual de letigrafía. Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana.

Joly, M. (2000) Introducción al análisis de la imagen. Buenos Aires: La marca. p. 17 -46 y 97-125

Nosal, A. (1999). La ilusión visual en la tipografía. *Revista Tipográfica* 29, 34-37.

Pelta, R. (2004). *Diseñar hoy. Temas contemporáneos de diseño gráfico. 1998-2003*. Barcelona: Paidós.

Ruder, E. (1983). *Manual de Diseño Tipográfico*. Barcelona: Gustavo Gili.

Samara, T. (2004). *Diseñar con y sin retícula*. Barcelona: Gustavo Gili.

Sexe, N. (2001) Las funciones del lenguaje, La enunciación, Retórica y diseño. *Diseño. com*. Buenos Aires: Paidós. Capítulos. 6, 7 y 9.